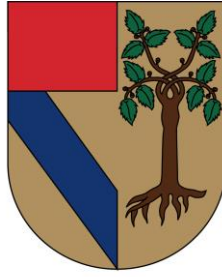

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

Facultad de Comunicación

Homeless Forever

Cortometraje Live Action

Maestría Narrativa y Producción Digital

Alumno

Lic. Arturo José Stransky Varela

Director del Caso

Dra. María Teresa Nicolás

Burbank, California.

Junio 2013

Índice

Portada	Pág. 1
Índice	Pág. 2
Introducción	Pág. 3
Nombre de la Producción y Justificación del Título	Pág. 4
Objetivo	Pág. 4
Ficha Técnica	Pág. 5
Sinopsis	Pág. 5
Crew List	Pág. 5
Presupuesto	Pág. 6
Guión	Pág. 8
Breakdown Breve	Pág. 12
Calendario de Actividades	Pág. 12
Conclusiones y ajustes de proyecto final	Pág. 13
Repertorio bibliográfico y fuentes	Pág. 14

Introducción

En este proyecto se creará un Cortometraje de dos a tres minutos de duración en formato digital audiovisual. Es una colaboración entre la Universidad Panamericana (fungiendo de Institución que avala y aprueba dicho proyecto, así como la que da las bases teóricas empleadas) y la Academia de Cine de Nueva York sede en Universal Studios, California (encargada principalmente de la locación, el equipo, proveer actores y guiar al equipo de producción).

Las limitaciones para el proyecto son varias, que quisiera enumerar ahora para que se entienda el por qué de las decisiones mencionadas posteriormente:

- 1) Se cuenta con una semana para realizar el proyecto completo (preproducción, producción y postproducción).
- 2) La locación que provee Universal Studios es uno de los sets de películas clásicas en el “Backlot” de Universal City. Se elige uno al azar por lo que se buscará una historia atemporal.
- 3) La academia provee estudiantes de actuación para la realización del cortometraje. Se eligen en el momento y el género así como la etnia son al azar. Se busca entonces que pueda ser una historia en donde el físico del actor no sea parte de la narrativa.
- 4) La academia de Nueva York establece que no haya diálogos, para que los guiones sean aún más universales y así también la pieza será más visual, que es el pilar de este arte.
- 5) Todo lo que se plantea aquí es una carpeta de producción que servirá de guía para realizar el proyecto. Se busca que la esencia del mismo prevalezca pero los valores de producción cambiarán según las circunstancias.

Con esto sobre la mesa puedo empezar a plasmar mi idea inicial que servirá de arranque para el proyecto final.

Nombre de la Producción y Justificación del Título.

Homeless Forever es el nombre del cortometraje planteado para el curso de una semana en New York Film Academy, Universal Studios. Su traducción al español es Vagabundo por Siempre. Se eligió un título en inglés por la naturaleza de la producción, pues ésta se realiza en Hollywood, el corazón del cine americano.

También el título en inglés así como se plantea se justifica con el juego de “Memes” muy usado en nuestra era postmoderna, en especial en las redes sociales. Asemejándose al MEME “Forever Alone”, que busca burlarse de la soledad de las personas necesitadas. En este caso se usa la palabra Homeless (sin casa) para referirnos a las personas que viven en la calle y que tienen una forma muy particular de vida. Todo esto ejemplificado en el libro de Jorge Volpi “Leer la Mente” que a su vez toma la idea inicial de Meme por Richard Dawkins en “El gen Egoísta”.

La sociedad ha tomado estos conceptos para crear personajes que podemos llamar arquetipos en estos días. Homeless Forever tiene un sentido de crítica social, en donde pone a las personas sin casa como objeto de estudio. Las personas que viven en la calle tienen problemas sociales y muchas veces es su elección tener esas condiciones de vida.

En el cortometraje se reflejará esta mentalidad, con un sentido cómico, absurdo y satírico.

Objetivo

El cortometraje cumple con dos funciones principales:

- 1) Presentarse como proyecto final tanto en la Maestría de Narrativa y Producción Digital de la Universidad Panamericana, así como proyecto de la Semana del Curso en Realización Cinematográfica de la Academia de Nueva York sede Universal Studios.
- 2) Plasmar de forma artística una crítica social del mundo de los vagabundos. También refiriéndonos a la falta de seriedad con respecto a estos problemas de la ciudad. El tipo de Homeless que se presentará es el clásico Americano, pero puede ampliarse la anatomía del problema a un nivel universal.

Las referencias visuales son los escenarios urbanos de Buster Keaton y Charlie Chaplin.

Buster Keaton

http://www.youtube.com/watch?v=StDwAH_9epo

Charlie Chaplin

<http://www.youtube.com/watch?v=jUfw3QQqFyI>

Así mismo, el cortometraje podrá ser parte de la vasta cantidad de producto audiovisual que se ofrece en Internet. Páginas como Youtube o Vimeo, que a su vez tienen canales donde la gente puede expresarse. Tomaré de ejemplo el tono y la estética que le da el canal de Youtube 5SecondFilms: <http://www.youtube.com/user/5secondfilms>

Este canal de videos de internet es un gran referente para ver que se quiere hacer en el cortometraje y a su vez su alcance y humor.

Un ejemplo en el mismo canal de la estética buscada es este video:

<http://www.youtube.com/watch?v=9CbOT641-9k>

Ficha Técnica Homeless Forever

Título: Homeless Forever
Título en español: Vagabundo por Siempre
Dirección: Arturo Stransky
País: México/Estados Unidos
Año: 2013
Fecha de Estreno: 20 de julio de 2013
Duración aproximada: 2:30 minutos
Género: Drama
Subgénero: Comedia
Reparto: Estudiantes de Actuación de NYFA
Guión: Arturo Stransky
Distribuidora: NYFA
Productora: Universidad Panamericana/NYF

Sinopsis

La vida de un vagabundo es interrumpida cuando de la nada aparece enfrente de él un billete amarrado a un hilo de pescar. El billete se escapa mientras nuestro vagabundo lo intenta atrapar. En el otro extremo se encuentra otro vagabundo que invita al primero a sentarse junto a él. Los dos aprenden una valiosa lección acerca de la convivencia humana con su encuentro.

Crew List

Dirección: Arturo Stransky
Guión: Arturo Stransky
Edición: Arturo Stransky
Producción: Universidad Panamericana/NYFA
Productor Ejecutivo: Arturo Stransky

El mismo Instituto de Nueva York asigna un Asistente de producción para la realización del Cortometraje.

Presupuesto

El presupuesto tiene dos variantes, puesto que muchos de los costos son virtuales. No se paga al Crew principal puesto que no es un proyecto con fines de lucro. Sólo hay un día de llamado.

Presupuesto Virtual:

Puesto/Area	Costo
Productor	Salario 1000 USD
Director	Salario 900 USD
Director de Fotografía	Salario 700 USD
Asistente de Producción	Salario 400 USD
Talento 1	Salario 600 USD
Talento 2	Salario 600 USD
Guionista	Salario 500 USD
Sonidista	175 USD por día de llamado
Editor	Salario 600 USD
Utilería/Vestuario	Presupuesto 200 USD
Transporte	Presupuesto 100 USD
Renta de Cámara Panasonic P2 con tarjetas y baterías	167 USD por día de llamado
Renta de equipo de Audio Sennheiser ME66/ K6 Shotgun Mic w/ Shock Mount	30 USD por día de llamado
Renta de Isla de Edición Final Cut Pro 7.0.3	60 USD por día de uso (120 USD por dos días)
Catering	Presupuesto 100 USD
Renta de Locación	200 USD el día de llamado
Total	6392 USD

Presupuesto Real:

Puesto/Area	Costo
Costo Curso NYFA	1500 USD
Tarifa de Equipo	125 USD
Catering	Presupuesto 100 USD
Utilería/Vestuario	Presupuesto 200 USD
Transporte	Presupuesto 100 USD
Total	2025 USD

Existen dos variables en el presupuesto porque al ser un proyecto con el apoyo de la NYFA hay muchos costos que no se toman en cuenta y que no se pagan. El costo de los talentos es uno de los que más aligera la producción total, en especial en Hollywood donde se cuenta con un Star System y son los actores los que establecen las reglas en los presupuestos. Por suerte se tiene a estudiantes, que no requieren de mucho trabajo y por lo tanto es un buen convenio, tanto para ellos como para los productores.

Otro gasto que absorbe el curso de NYFA es la locación. Porque no sólo cuesta la locación en sí, sino que como es un lugar privilegiado es difícil de conseguir.

Por último quiero remarcar que el presupuesto virtual se hace siempre por si en algún momento se decide comercializar con el producto, el que lo compre tendría que pagar una cantidad similar al primer presupuesto. Y de ahí se tendría que dar el correspondiente sueldo a los actores y demás Crew Members.

Como es un proyecto que tiene un estilo de producción de Guerrilla; donde las condiciones de trabajo son precarias tanto en tiempo como en producción. Entonces muchos de los puestos se repiten. Esto en una producción de mayor grado a veces se hace, pero los tiempos y se pasan dado que una persona ocupa tantos puestos que no puede hacer tantas cosas a la vez. Es mejor tener a un especialista en su área y que todos cuenten con un sueldo correspondiente al mercado.

GUIÓN

EXT. CALLE FRENTE A UNA FACHADA - DÍA

En una calle no muy transitada se encuentra un VAGABUNDO, hombre de treinta y tantos años vestido con ropa sucia y rota. Tiene un letrero el Vagabundo en donde se lee lo siguiente: Homeless, Please Help.

La poca gente que pasa lo ignora sin piedad. Su expresión es de una persona desolada.

Revisa una bolsa de plástico de pan en donde observa que aún le queda un pedazo muy pequeño.

Arriba de él podemos ver unas palomas al acecho.

El vagabundo las voltea a ver y sin energía lanza el pedazo de pan hacia la dirección de las palomas. Oímos como vuelan para atrapar el pedazo.

EXT. CALLE FRENTE A UN EDIFICIO - DÍA

El vagabundo está reposando en otro lugar al que lo habíamos visto antes. Está metido entre unos periódicos.

De pronto un billete de un dólar aparece de la nada. Está siendo arrastrado de un lado, hasta posarse frente a los ojos del Vagabundo. Éste se incorpora ávidamente y trata de atrapar el dólar. El billete es arrastrado todavía por la calle y escapa de las manos del vagabundo.

El vagabundo toma su cartel y sus pertenencias para poder seguir el dinero escurridizo.

Cada vez intenta con más rapidez llegar al billete, y aquél se escabulle sin más.

El vagabundo se detiene y el dólar también. Se observa que el billete está amarrado a un clip que a su vez es tirado por un hilo blanco muy delgado.

HOMELESS FOREVER - PROYECTO FINAL

El dólar toma la delantera y empieza a avanzar hasta que da la vuelta al edificio totalmente.

El vagabundo por más esfuerzo que hace por recogerlo fracasa. Llega hasta la esquina del edificio en donde se detiene sin aliento.

EXT. CALLE A LA VUELTA DE LA ESQUINA - DÍA

El Vagabundo logra avistar el billete que sigue intacto. Al momento de seguirlo el dólar se escapa.

En una secuencia de planos cerrados vemos como cada vez que avanza el vagabundo para atraparle el billete no se deja atrapar.

El vagabundo en su afán por atrapar el dinero, se encuentra frente a frente al zapato de una persona.

El billete es tomado por esta persona que es un MENDIGO, un hombre de unos cuarenta años con ropa muy maltrada y desaliñado.

El vagabundo no sabe como reaccionar. El mendigo con una seña le invita a tomar asiento junto a él. El vagabundo no deja de mirar el billete que está claramente sujetado por un clip de oficina y vemos también mucho hilo blanco desacomodado.

El vagabundo no hace caso de sentarse. Le señala al mendigo el billete que éste sujeta.

El mendigo voltea a ver el dólar, luego asiente con la cabeza mirando al vagabundo y vuelve a invitarlo a sentarse junto a él.

El vagabundo extrañado acepta sentarse. No sin dejar de ver el billete.

Al momento de sentarse el vagabundo, el mendigo saca una botella envuelta en una bolsa de papel. Toma el mendigo un trago y enseguida le ofrece al Vagabundo. Al principio no toma la botella.

El mendigo vuelve a ofrecerle. El vagabundo toma la botella y le da un sorbo. Al tragarlo hace una expresión de repudio, como si fuera un licor muy fuerte, empieza a toser. El mendigo

HOMELESS FOREVER - PROYECTO FINAL

se ríe y de forma amigable le da unas palmadas en la espalda.

El vagabundo no aguanta el contacto físico y se levanta rápidamente. Sigue tosiendo. El vagabundo señala el billete.

El mendigo tiene una expresión no importancia ante el billete. Lo invita a sentarse otra vez.

El vagabundo se sienta con un poco de desconfianza. El mendigo saca un pedazo de pan que empieza a comer y se lo ofrece también al Vagabundo.

El vagabundo niega con la cabeza y señala el billete. El mendigo incrédulo de que no acepte el pan voltea a ver el billete. Le ofrece el pan otra vez.

El vagabundo se resiste. El mendigo sin pelear retira el pan y toma el billete al cual le quita el clip de oficina.

Le pasa el billete al Vagabundo. En ese momento el vagabundo se levanta, toma sus cosa y se retira.

El rostro del vagabundo ahora está contento. Mientras camina sentimos como su expresión cambia a desconcierto. Detiene su marcha. Voltea a ver al mendigo que sigue en la misma posición que antes muy despreocupado.

El Mendigo sigue sentado en lo que vemos que el Vagabundo se acerca a él.

El Vagabundo le estira la mano con el billete. El Mendigo lo rechaza con la mano y lo invita a sentarse con él.

El vagabundo toma su cartel y saca de su bolsa un marcador permanente. Usa la parte en donde no está pintado y escribe un mensaje.

EXT. CALLE FACHADA - DÍA

El vagabundo y el mendigo están sentados juntos. Una persona pasa junto a ellos y se queda viendo el letrero que no podemos leer con facilidad que dice.

HOMELESS FOREVER - PROYECTO FINAL

La persona que pasa se ríe y saca una moneda de su bolsillo y la deposita en la botella recortada que tienen asignada para sus limosnas.

El vagabundo está contento y voltea a ver al mendigo que ríe.

El letrero dice: "Homeless. We unite so you can donate only once :)".

Fade out.

Breakdown Breve

Talento: Dos actores hombres (VAGABUNDO Y MENDIGO).
Dos Extras (uno que no dona y el último que sí).

Utilería: Billeto de un Dólar.
Clip de oficina.
Hilo coser delgado.
Letrero de cartón.
Plumón marcador.
Bolsas de plástico.
Pan de caja.
Botella.
Bolsa de Papel.
Botella para limosnas.
Moneda que se dona.

Vestuario: Ropa Sucia y maltratada (dos juegos)

Calendario con Actividades a Realizar

El “Timetable” se establece según lo propuesto en el curso de NYFA. La preproducción lleva un poco más de tiempo, si tomamos en cuenta la creación de la idea y del guión.

Fecha	Proceso	Actividad
18 junio 2013	Preproducción	Escritura del guión literario
15 julio 2013	Preproducción	Preparación del guión técnico junto con la NYFA: Desglose de Utilería, Vestuario, Encuadres, Secuencias, Actores.
15 julio 2013	Preproducción	Meet and Greet con los posible actores del cortometraje. Casting del talento requerido.
16 julio 2013	Preproducción	Conseguir los elementos para la grabación. Cámara Digital, Equipo de Audio, Iluminación, Vestuario, Utilería. Scouting de Locación
17 Julio 2013	Producción	Grabación en set. Locación en el Backlot de los Estudios Universal. Photoshoot breve para la portada del proyecto.
18 Julio 2013	Producción	Cerrar la producción. Entregar utilería, equipo de grabación, vestuario.
18 Julio 2013	Postproducción	Edición del producto audiovisual. Primeros cortes.
19 Julio 2013	Postproducción	Adición de Música y efectos visuales como títulos y otras necesidades.
20 Julio 2013	Distribución	Elaboración de Video en Formato DVD para su presentación ese mismo día.

Conclusiones y ajustes de proyecto final

Después de haber tomado el curso de una semana Hi-Def Filmmaking de la NYFA, puedo decir que es el complemento para la Maestría de Narrativa y Producción Digital de la Universidad Panamericana. Las clases que se toman en la academia neoyorkina son muy prácticos y útiles en cuanto al como utilizar las herramientas del cine para comunicar distintos sentimientos; por ejemplo los distintos significados de la colocación de la luz.

Dado que las circunstancias del curso no permiten el control total de un guión determinado, por los constantes cambios en los actores y locaciones, el proyecto el guión inicial solamente sirve como guía para saber los lineamientos.

El proyecto final de Forever Homeless es distinto al planteado en el guión. Sin embargo sigue los mismos principios de producción. Y afortunadamente logra su cometido en cuanto a la tonalidad del cortometraje. Lo que más tuvo que sufrir fueron las locaciones, actores y escenas (dado al poco tiempo de grabación).

El calendario se mantuvo igual, tanto como los presupuestos. El aspecto creativo fue transformado y discutido por los Profesores de la academia en las juntas de guión unos días antes del rodaje. Yo como director del cortometraje me adapté a las circunstancias y tomé las mejores opiniones sobre mi guión inicial.

Puedo concluir que el proyecto está satisfactoriamente acabado como se planteó. Se lanzó una idea que se fue transformando mediante las medidas de producción. Eso es lo que la NYFA quiere enseñar: La creatividad te permite seguir contando historias y hay que adaptarse a los recursos del momento. La maestría de Narrativa y Producción Digital hace hincapié en la transformación de los significados mediante las cosas más básicas. Si un director cuenta con la misma cantidad de actores y la misma locación y tiene que contar un plano de eventos idéntico, en donde se diferencia cada director es en el plano de discurso. Aquí es donde todo lo aprendido en la Maestría cobra vida. Tomas los elementos de producción que se te presentan para contar algo con la mejor estructura narrativa posible usando los recursos de Lenguaje Cinematográfico, como los encuadres, iluminación, música, movimientos de cámara, lentes...

Les dejo la liga del proyecto final Homeless Forever.

<http://www.youtube.com/watch?v=nHkqhbJaQbl>

Repertorio bibliográfico y fuentes.

Volpi, Jorge. “Leer la Mente”. (Ed. Alfaguara. México 2011) ISBN: 978-607-11-0965-1

Página de consulta de Renta de equipo:

<http://www.abbeyhd.com/rentals/>

Página de consulta de Renta de isla de Edición:

<http://www.darksypictures.com/Editing-Bay-Rentals-Los-Angeles-Ca.php>